

Реализм

Критики того периода, еще не пользуясь термином “реализм”, характеризовали существенные особенности этого художественного явления: изображение жизни без прикрас, внимание к простонародным сюжетам, отсутствие фантастики и т.д. Еще более мощное развитие получил данный процесс в литературе 30–40-х гг. — в период, ознаменованный расцветом творчества Бальзака. И хотя термин “реализм” употреблялся в те годы еще довольно редко, реалистическое направление вступило уже в пору зрелости. К западноевропейским художникам XIX в в первую очередь относятся к реалистам те, кто входил в группу французских художников-карикатуристов, наиболее ярким из которых по праву считается О. Домье. Затем группа художников-пейзажистов, которую принято обозначать как “барбизонская школа”. И группа художников-жанристов, для которой наиболее показательно творчество Ф. Милле и Г. Курбе. Именно они своими произведениями выражали новую концепцию образа человека. Люди прекрасны такими, какие они есть в жизни, несмотря на то что людям свойственны и грубость, и некрасивость — труд одухотворяет их, наполняет достоинством и силой. Художники Руссо, Дюпре, Добиньи, Коро и другие, несмотря на индивидуальные отличия в манере письма, утверждали своим искусством красоту и поэтичность незамысловатой родной природы. Они не выбирали в ней дикие и таинственные уголки, как романтики, а обращались к видам, близким человеку, связанным с его повседневной жизнью. Каждый пейзаж как бы говорил: “Смотрите, как прекрасна родная земля, прекрасна в любое время года и в любом своем проявлении!” Все эти художники писали на пленэре, а не в мастерской, добиваясь точности передачи свето-воздушной среды. Именно эту сторону их живописи в дальнейшем станут развивать импрессионисты.

Оноре Домье

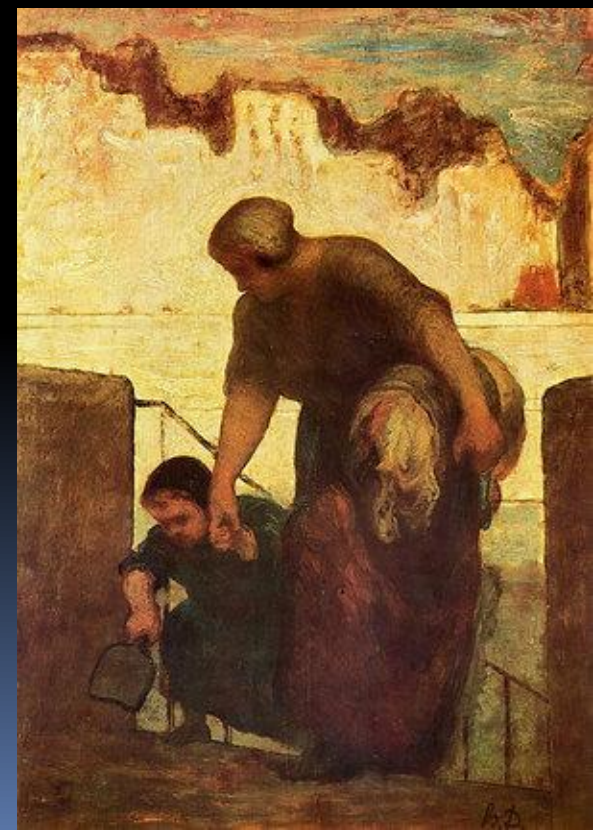
Три адвоката

Девочка и малыш

Вагон третьего
класса

Прачка

Берега Уазы

Франсуа Добиньи

Заграда

Сборщицы колосьев

Жан Франсуа Милле

Пастушка со стадом

Дробильщики камня

Олень у реки

Густав Курбе

Дуб

Волна

Дождь

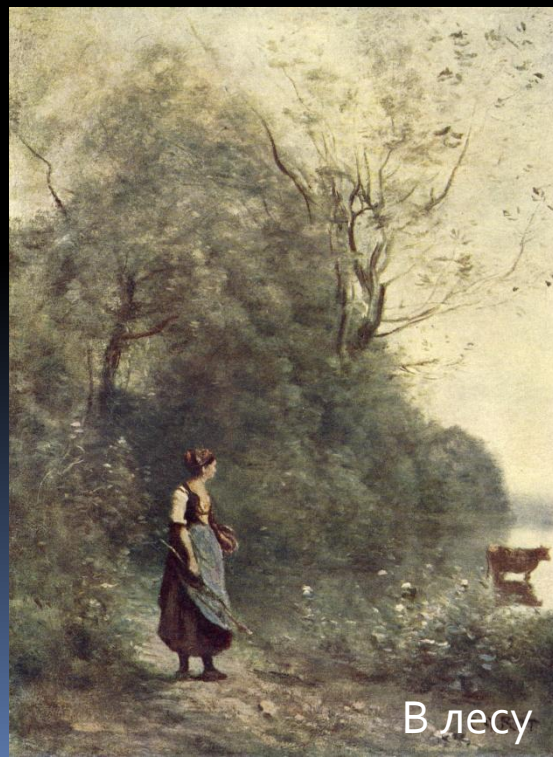

Камиль Коро

Пейзаж в Арле-дю-Нор

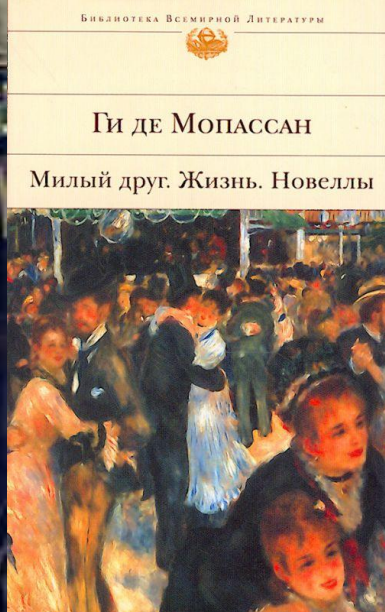
Письмо

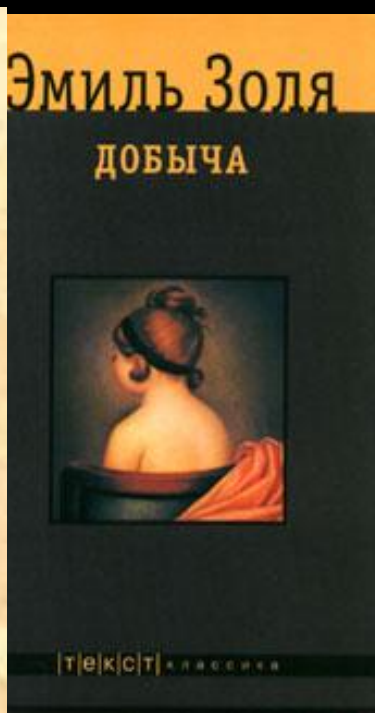
В лесу

Пастух

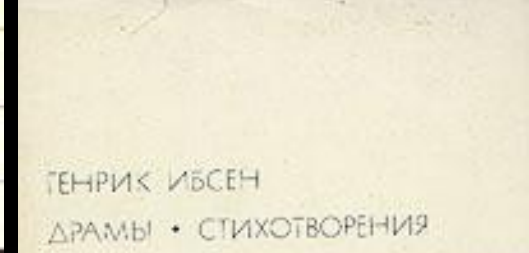
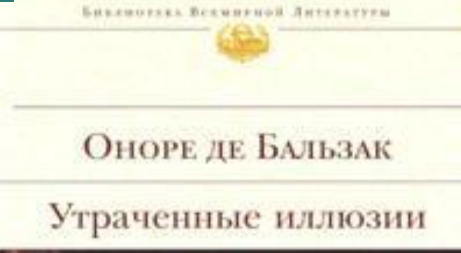
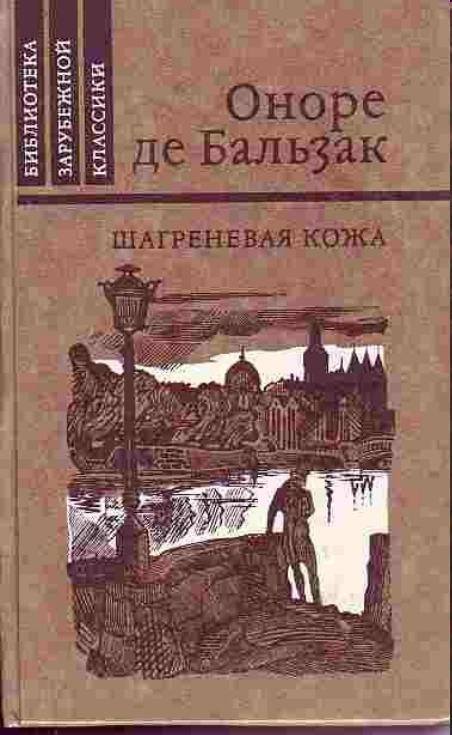
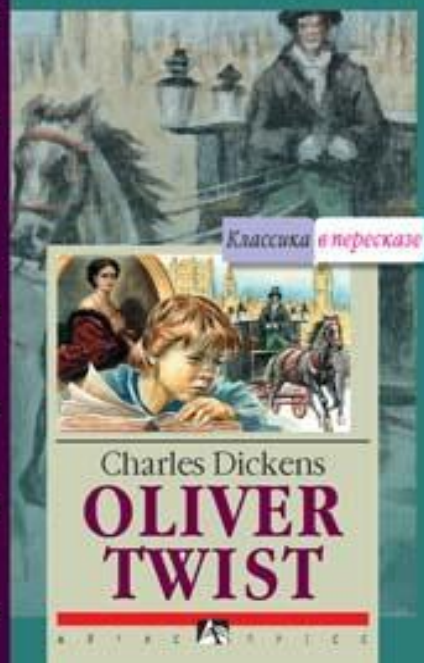

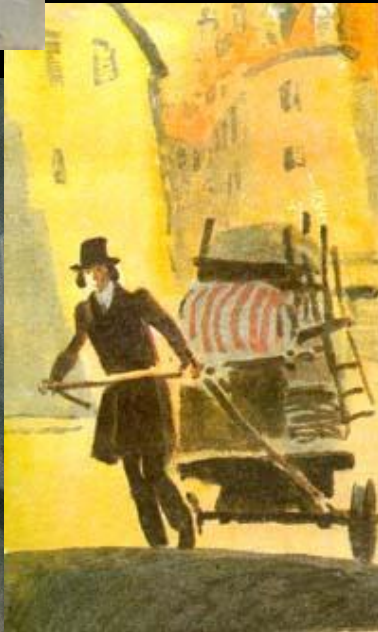
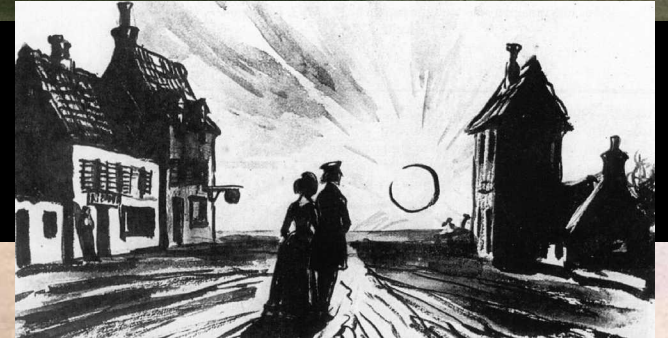
Писатели-реалисты

E N G L I S H

Романтизм

в искусстве и литературе имеет общие свойственные черты: неприятие современной им буржуазной, мещанской действительности, противопоставление прозе существующего мира мир идеального. Противопоставление дня, наполненного суетой, привело поэтов, музыкантов и живописцев к поэтизации ночи, этого странного, порой ирреального мира, живущего по своим законам. Ночной жанр становится любимым в творчестве художников-романтиков. Иногда лирика ночи отступает перед ужасом мрака. Неприятие жизни и действительности рождает мотив ухода, бегства от жизни, которое выражается в разных формах, в том числе в жанре путешествия, скитания, чаще всего на Восток. Тема смерти приобретает особый смысл. Излюбленная тема романтиков — герой-бунтарь, трагическая борьба, смятение бурных чувств. Портретная живопись приобретает особое значение. Художники стремятся изобразить внутреннюю работу мысли, самоуглубление, чувственную индивидуальность. Образы бурной природы позволяют аллегорически передать задуманное. Тема героической борьбы со стихией, напряжение, порыв — общие для романтиков европейских стран. Стремление глубже узнать тонкости человеческой души рождает темы трагедии сломленной судьбы, больной души, отчаяния. Наиболее яркими представителями французской школы являлись Э. Делакруа, Т. Жерико. Романтизм нашел отражение и в пейзажной живописи, передающей особое настроение, вдохновение от созерцания родной природы. Это прежде всего характерно для английского искусства, яркими представителями которого являлись Дж. Констебль, Дж. Тернер, а также немецкого художника К.Д.Фридриха

Эжен Делакруа

Образы бурной эпохи

Автопортрет"

Резня на Хиосе
(ужасы недавней войны
Греции за независимость)

Смерть Сарданапала

(сюжет, позаимствованный
у Байрона)

В июле 1830 года Париж восстал против монархии Бурбонов. Делакруа симпатизировал восставшим, и это нашло отражение в его "Свободе, ведущей народ». Выставленное в Салоне 1831 года, полотно вызвало бурное одобрение публики

Свобода на баррикадах

Теодор Жерико

Великий романтик

Плот «Медузы»

Сцена кораблекрушения

Бег свободных лошадей

Дж. Констебль
Пляж в Брайтоне

Уильям Тернер
Гора

Уильям Тернер
Одиссей, дразнящий Полифема

Над морем тумана

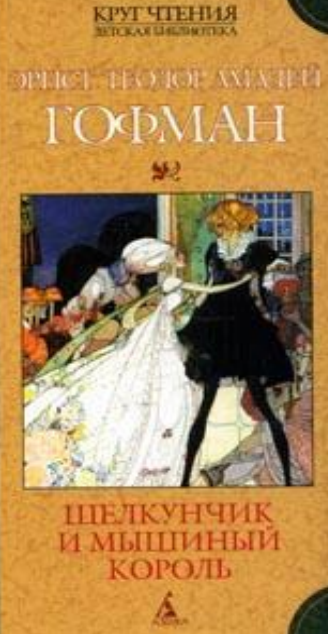
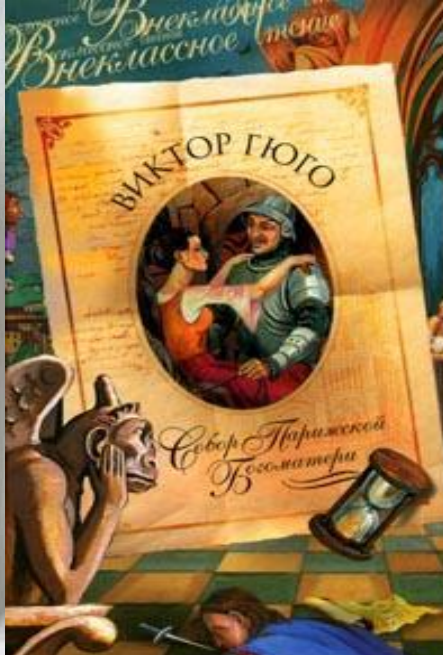
Ущелье в скалах

К. Д. Фридрих

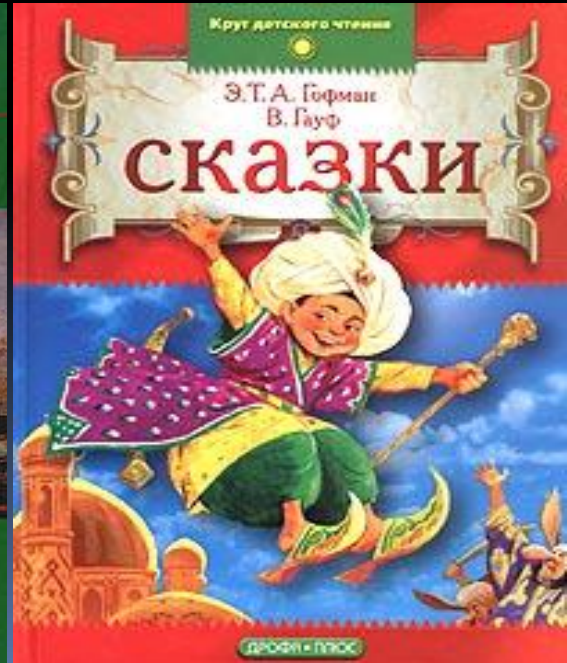
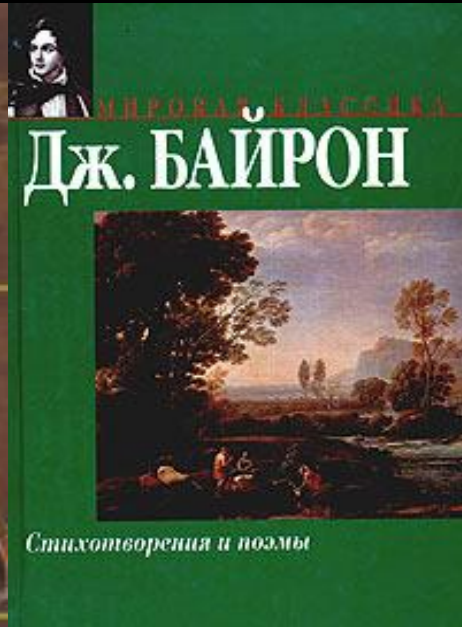
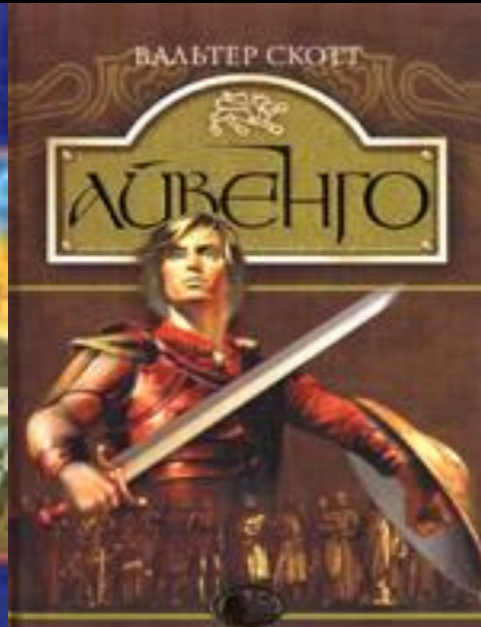

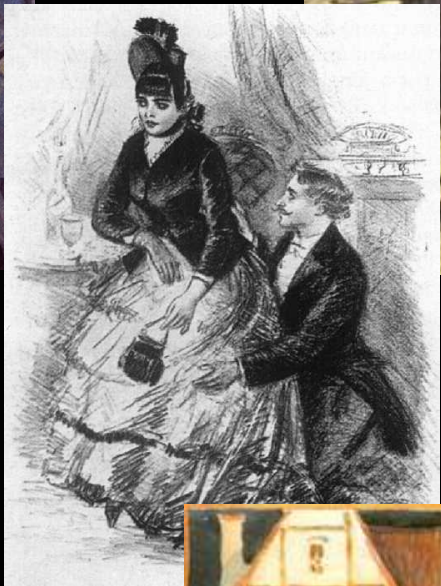
Большой курган в снегу

ВАЛЬТЕР СКОТТ
ПУРИТАНЕ
ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ

Писатели-романисты

РОМАНТИЗМ В МУЗЫКЕ 19 ВЕКА

19 в. – век расцвета музыкальной культуры Западной Европы. Возникают новые способы музыкального выражения, обнаруживая глубокую индивидуальность потенциала композиторов. Суть романтизма наилучшим образом проявляется в музыке, которая передавала богатство мира душевных переживаний человека, оттенки его чувств. Романтизм – не просто лирика, но господство страстей, душевных стихий, познаваемые лишь в уголках собственной души. Подлинный художник выявляет их с помощью гениальной интуиции. В 19 в. музыка раскрывается не в статике, а в динамике, не в отвлеченных понятиях и рациональных конструкциях, а в эмоциональном опыте человеческой жизни. Для романтиков «мыслить звуками» – выше, чем «мыслить понятиями», и «музыка начинается тогда, когда слова заканчиваются» (Г.Гейне). Музыканты подчеркивают связь с родиной, черпают вдохновение в народных пластах музыкальной культуры. Так формируются национальные музыкальные школы, обнаруживая государственную принадлежность каждого композитора-романтика и своеобразие его стиля: Карл Мария Вебер в опоре на немецкий народный мелос и сказку создал национальную оперу, инструментальные и вокальные сочинения Франца Шуберта наполнены австрийскими мелодиями и бытовыми танцами а в области вокальной музыки, он, как и Роберт Шуман – создатели нового жанра немецкой песни, сочинения Фридерика Шопена пронизаны интонациями Польши, будучи венгром, Ференц Лист в постоянных странствиях по всей Европе создал *Венгерские рапсодии* для фортепиано и претворил ритмы венгерского танца. Рихард Вагнер, Эдвард Григ, Иоганесс Брамс, Ж. Оффенбах, И. Штраус, Шуман, Дж. Верди и многие другие стали классиками мировой музыки.

Импрессионизм

Название этого течения происходит от французского слова, означающего «впечатление». История жанра берет начало из творческих исканий и реалистов, и романтиков. Сущность импрессионизма состоит в стремлении передать непосредственное впечатление от окружающего мира. Живописными средствами художники стремились передать неповторимость и иллюзию света, воздуха, воды, цвет во всей его чистоте, тонкие нюансы световоздушной среды. Живопись раздвинула рамки пространства, «открыла окно» в природу со всеми неповторимыми и мимолетными ее изменениями. Основоположником направления был Эдуард Мане, но признанным его лидером стал Клод Моне. Выдающимися импрессионистами были О. Ренуар, Э. Дега, А. Сислей, К. Писсаро, позже — П. Сезанн, В. ван Гог и очень близок к ним по характеру творчества был скульптор О. Роден. Импрессионизм положил начало новому восприятию окружающего мира, позволил ощутить прелесть каждого мгновения жизни и оказал огромное влияние на появление новых направлений в искусстве.

Эдуард Мане

Железная дорога

Среди цветов

Бар в Фоли-Бержер

Чтение

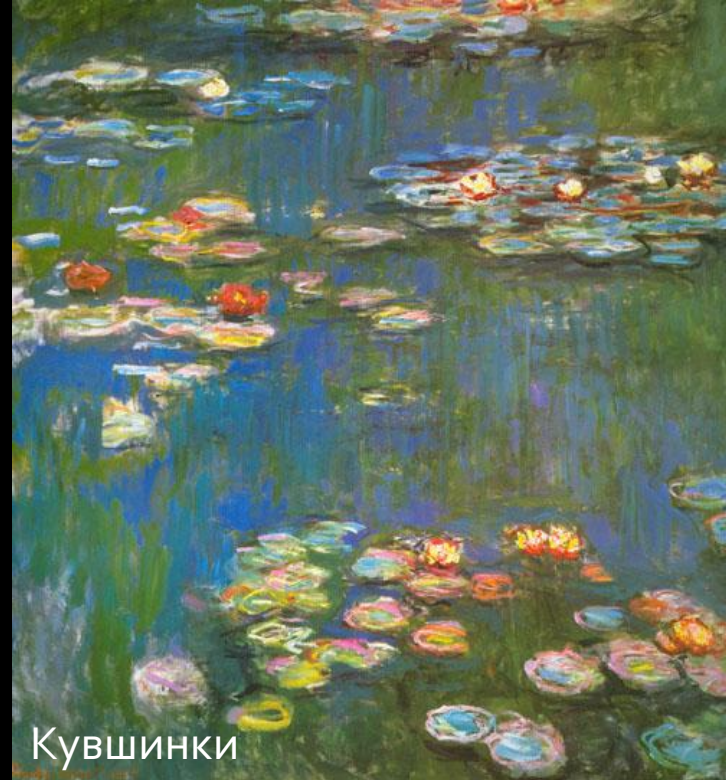
Клод Моне

Регата в Аржантёе

Скала

Кувшинки

Сад художника

Восход солнца

Парламент, Лондон

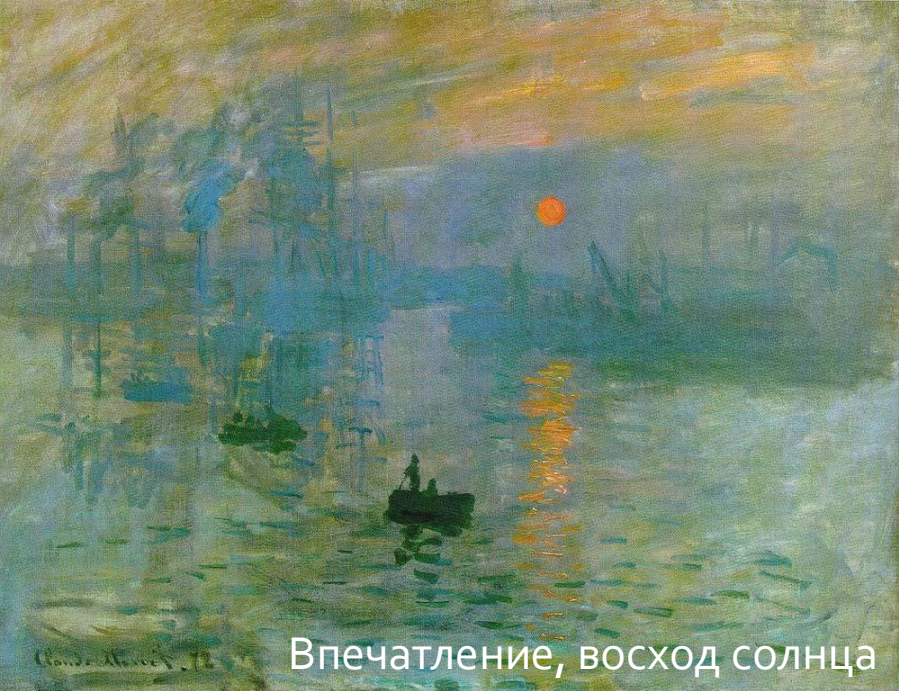
Стога, конец лета

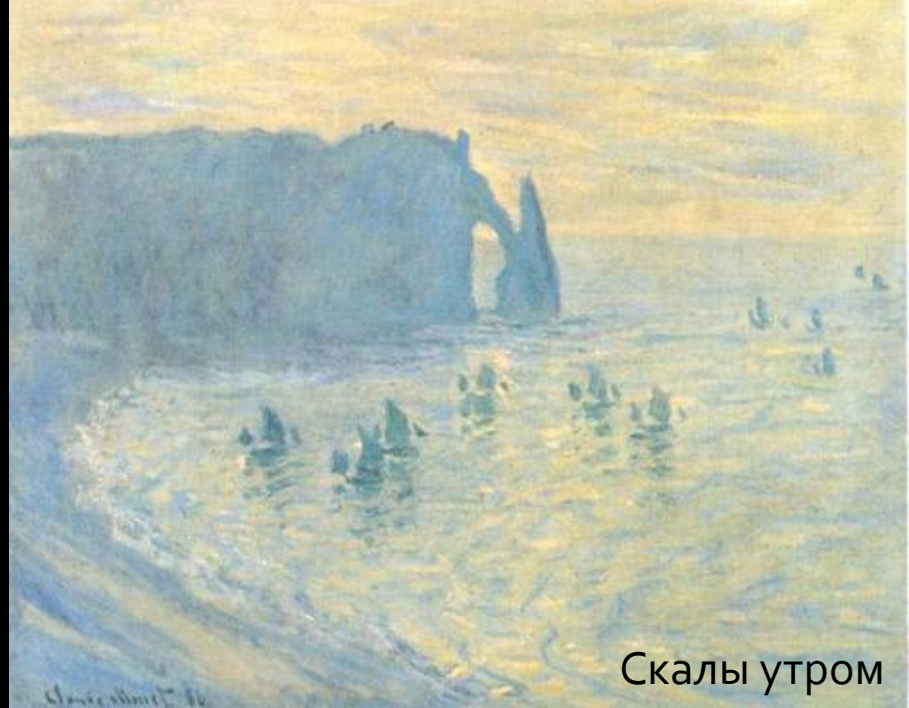
Парламент, эффект тумана

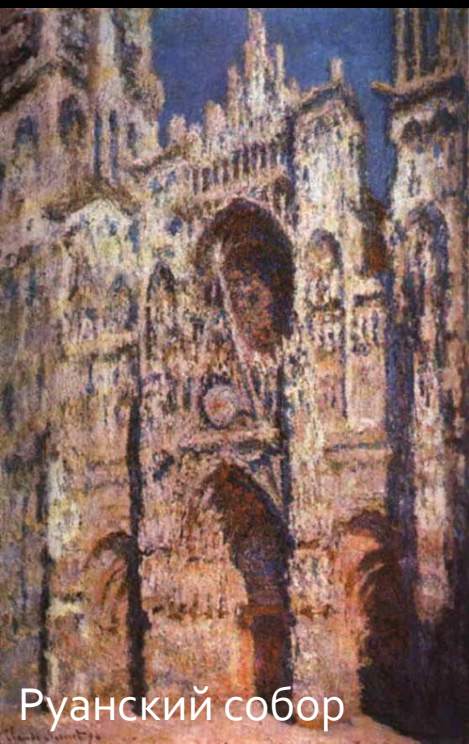
Эффект утреннего снега

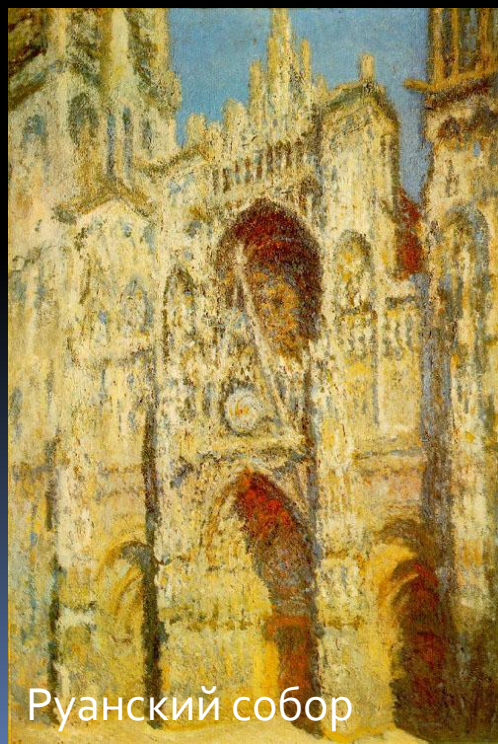
Впечатление, восход солнца

Скалы утром

Руанский собор

Руанский собор

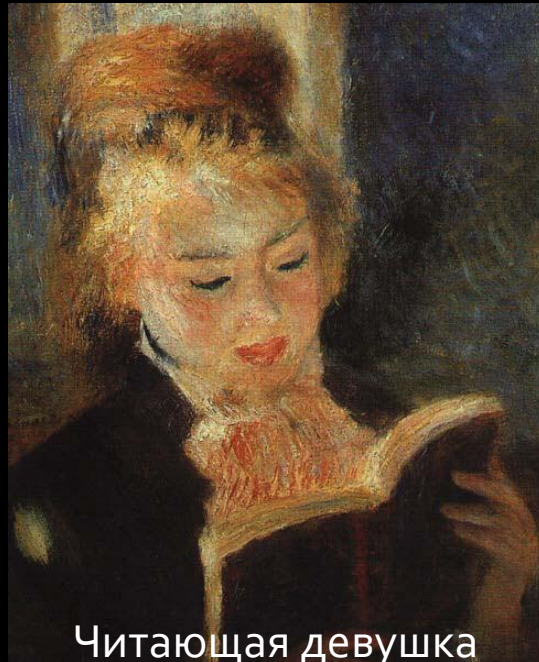

Сорока

Огюст Ренуар

Девушка с веером

Читающая девушка

Девочка с лейкой

Фрукты

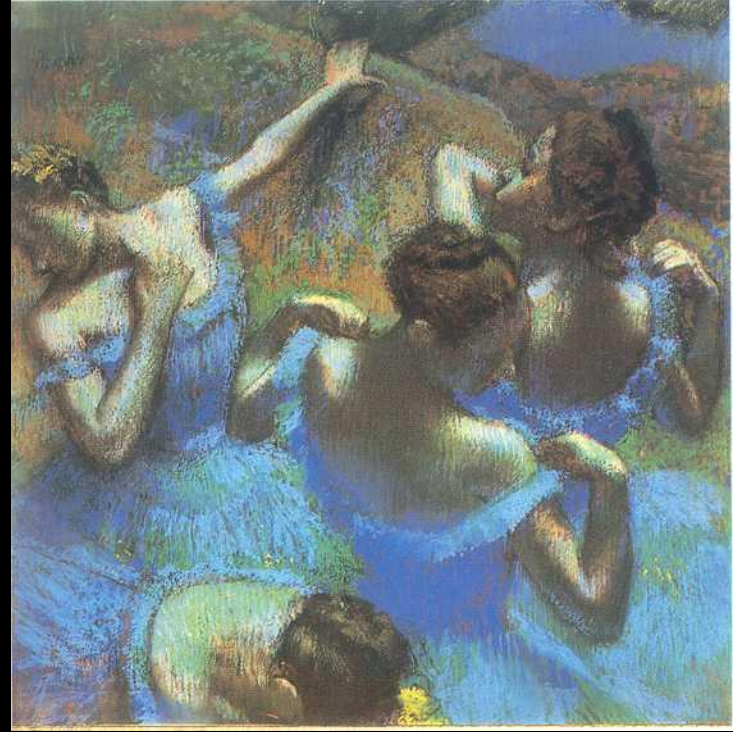
Портрет актрисы Жанны Самари

Сена

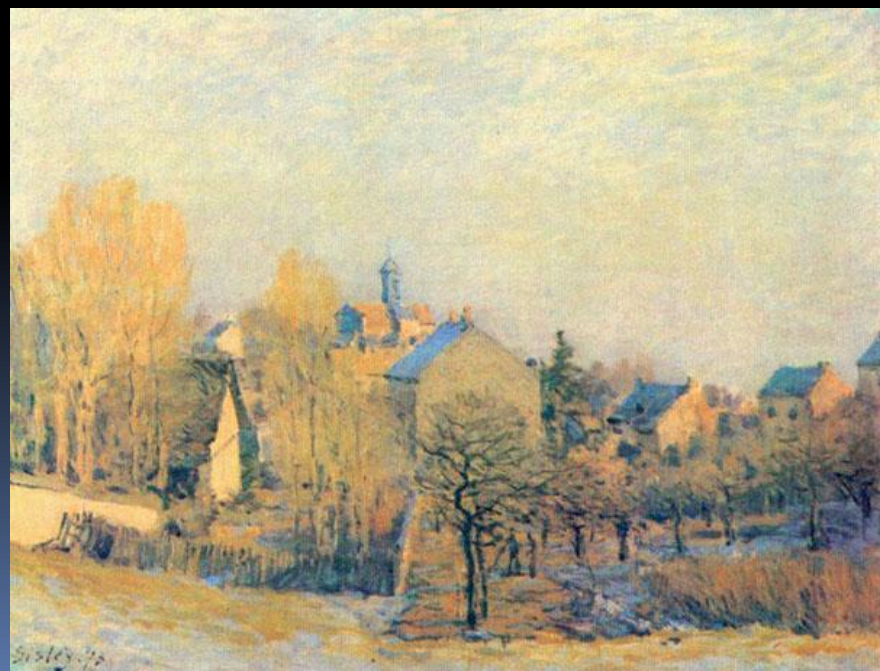

Э. Дега

А. Сислей

Поль Сезанн

Ван Гог

